

Immagine

Note di storia del cinema

CALL FOR PAPERS

(Italian version below)

N. 18 (October/November 2018)

Special Issue

***Cinema, dream and hallucination from the origins to the early twenties
(1895-1925)***

Edited by Mireille Berton and Silvio Alovio

In the first two decades of the 20th century it was widespread the belief that the cinematic experience could stimulate in the spectator, *during* and *after* the fruition of movies, multiform psychic reactions: from visions to rêveries, hallucinations and dreams.

In May 1915, a curious piece of news appeared on the Italian journal "The Cinematographic Illustration": thanks to a complicated device called Onirograph, a scientist in Germany had finally found a way to film dreams. Though soon destined to oblivion, this bizarre and utterly implausible invention can be taken as a fragile symbol of one of the aspirations of modern science that has spurred the most frenetic activity, namely, the exploration and interpretation of the invisible realms of

the intrapsychic and of extra-sensory perception. Dreams and hallucinations, which had been a central matter of reflection and experimentation well before Freudian theories of oneirology, were believed to provide the key to these invisible worlds.

The scientific investigation of mental images, which gained momentum in the 19th and early 20th centuries, is part of a wider concern of Western culture for psychic phenomena such as hypnotic suggestion, automatism, telepathy, hallucinations, eidetic images, mediumnistic phenomena, etc. Despite their resistance to objective inquiry, these phenomena were regarded as fascinating and problematic for their capacity to question and rearticulate the notions of the body and perception, of consciousness and reality.

In their exploration of dreams and perceptual intrapsychic experience, the positivistic sciences were also joined by a variety of cultural practices and forms of knowledge whose status was often unstable, if not hard to distinguish from scientific speculation: magic, folklore and popular superstitions, theatrical and literary inventions, as well as pictorial and photographic iconography, all contributed to the hybrid cultural formation of modern oneirism.

The relations between dreams, hallucinations and the cinema which emerged at the beginning of the 20th Century were among the outcomes of these intersecting traditions, experimentations, cultural imaginaries and forms of creativity. To put it simply, these relations were developed on at least two levels of interaction:

- 1) On the one hand, a large number of films between 1896-1925 thematized dreaming and hallucinating, or rather, they “made it real” by visualizing the subjective oneiric/hallucinatory scene through models of representations that were inevitably influenced by the cultural tradition and the prefreudian theories of the time (Andriopoulos 2008, Väliäho 2010).
- 2) On the other hand, cinema was often invoked by cultural, social and scientific discourses as a powerful and modern “spectral” technology, which offered spectators a perceptual experience whose conditions and effects were not so far from dreams, hallucinations or hypnosis.

In the former case, dreams and hallucinations are scenic constructions, actual products of the cinematographic representation which call into question the history of forms. In the latter case, they act as cultural frames through which to try and

interpret the cinematographic experience itself, which calls into question the history of early cinema theories (Beth Gordon 2001, Violi 2004, Alovio 2013, Berton 2015).

Despite the growing literature on this subject, the editors are persuaded that research into dreaming, hallucination and early cinema could be further developed on both levels of the relation, indeed that these two levels ought to be considered conjoint. This dossier is therefore aimed at giving Italian and international scholars an opportunity to present their work in progress on the subject, and is open to interdisciplinary and intermedial projects with a view to encouraging a comparative, European and international approach to dreams, hallucinations and cinema from about 1895 to 1925.

TOPICS

Suggested topics for contributions, preferably by way of case studies, may include but are not limited to:

- 1) Oneiric/hallucinatory experience vs. cinematographic experience: historical and epistemological roots of a theoretical analogy
- 2) Cinematic dreams/hallucinations and coeval scientific theories
- 3) The construction of the cinematographic dream/hallucinatory scene: models of representation, style, comparative analysis.
- 4) The cinematographic dream/hallucination, point of view and narration
- 5) Dreams and hallucinations from literature into cinema: techniques of adaptation
- 6) The cinematographic dream/hallucination and the war
- 7) The cinematographic dream/hallucination and childhood
- 8) The cinematographic dream/hallucination and the question of sexuality
- 9) The cinematographic dream/hallucination scene and its reception: the involvement of the five senses
- 10) The relation between early cinematographic scenes and the iconography of dreaming and hallucinating in history of art, photography and popular illustrations
- 11) Cinematographic dreaming/hallucinating, magic and religion

- 12) The relation between early cinematographic dream/hallucination scenes and spectacles of dreaming/hallucinating in the theatre or in precinematic shows.
- 13) Dream, vision, daydream, hallucination in literary accounts of early cinema
- 14) Dreaming, hallucinating, cinema and parapsychology

Abstracts of 250 words (in English, or French, or Italian) as well as a brief biography (3 lines) should be sent no later than **30 NOVEMBER 2017** to the following email addresses:

mireille.berton@unil.ch

silvio.alovisio@unito.it

Notification of acceptance or refusal will be communicated by **15 DECEMBER 2017**.

Full texts (30,000-40,000 characters, notes included) submission deadline is **15 JUNE 2018**.

The language of the papers can be Italian, French or English.

All papers will be submitted to a double-blind peer review.

Selected bibliography /

Silvio Alovio, *L'occhio sensibile. Cinema e scienze della mente nell'Italia del primo Novecento*, Torino, Kaplan, 2013

Emmanuelle André, *Le choc du sujet. De l'hystérie au cinéma (XIXe-XXe siècle)*, Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2011.

Stefan Andriopoulos, *Possessed : Hypnotic Crimes, Corporate Fiction, and the Invention of Cinema*, Chicago/London, University of Chicago Press, 2008.

Mireille Berton, *Le corps nerveux des spectateurs. Cinéma et sciences du psychisme autour de 1900*, Lausanne, L'Âge d'Homme, 2015.

Elena Dagrada, *The Inner Gaze*, in E. Dagrada, *Between the Eye and the World The Emergence of the Point-of-View Shot*, Bruxelles, Peter Lang, 2014, pp. 189-220.

Ruggero Eugeni, *La relazione d'incanto. Studi su cinema e ipnosi*, Milano, Vita &

Pensiero, 2003.

Rae Beth Gordon, *Why the French Love Jerry Lewis: From Cabaret to Early Cinema*, Stanford Cal., Stanford University Press, 2001.

François Jost, *Métaphysique de l'apparition dans le cinéma des premiers temps*, in F. Jost, *Le Temps d'un regard. Du spectateur aux images*, Paris, Klincksieck, 1998.

Lydia Marinelli, *Screening Wish Theories: Dream Psychologies and Early Cinema*, "Science in Context", 19 (1):87-110 (2006).

Pasi Väliäho, *Mapping The Moving Image: Gesture, Thought and Cinema Circa 1900*, Amsterdam, Amsterdam University Press, 2010.

Alessandra Violi, *Il Teatro dei nervi. Fantasmi del moderno da Mesmer a Charcot*, Milano, Mondadori, 2004.

Immagine

Note di storia del cinema

CALL FOR PAPERS
(English version above)

N. 18 (ottobre/novembre 2018)

Dossier monografico

Cinema, sogno e allucinazione dalle origini ai primi anni Venti (1895-1925)

a cura di Mireille Berton e Silvio Alovio

Nei primi due decenni del Novecento è ampiamente diffusa la convinzione che l'esperienza del cinema (*durante* e *dopo* aver assistito al film) stimoli nello spettatore reazioni psichiche multiformi legate alle immagini eidetiche, articolate in un ventaglio di risposte che può andare dalla "visione" alla *Rêverie*, dall'allucinazione al sogno.

Nel maggio 1915 la rivista milanese "L'illustrazione cinematografica" riporta una curiosa notizia: in Germania, grazie a un complicato apparecchio chiamato Onirografo, uno scienziato avrebbe finalmente trovato il modo di filmare i sogni. Questa strana e inverosimile invenzione, destinata ovviamente a non far parlare mai più di sé, può essere interpretata come il fragile simbolo di una delle più

feconde aspirazioni della scienza moderna: esplorare e interpretare l'invisibile, l'infrapsichico, l'extra-sensoriale, anche (e soprattutto) a partire dai sogni e dalle allucinazioni, posti al centro di riflessioni e sperimentazioni ben prima della teoria freudiana.

L'attenzione della cultura scientifica nei confronti delle immagini mentali rientra in un più generale interesse della cultura occidentale, maturato soprattutto tra Ottocento e primo Novecento, verso quei fenomeni psichici (la suggestione ipnotica, l'automatismo, la telepatia, i fenomeni medianici ecc.) difficilmente oggettivabili ma fortemente attrattivi e problematici per la loro capacità di ridiscutere e riarticolare i concetti di corpo e percezione, di coscienza e realtà.

A comporre il vasto crogiolo culturale che sostanzia questo diffuso interesse verso queste esperienze percettive infrapsichiche concorrono tuttavia, accanto alla scienza positivista, anche aspetti diversi e non sempre distinguibili dalla speculazione scientifica: la magia, le credenze popolari, l'invenzione teatrale e letteraria, l'iconografia pittorica e fotografica ecc.

Le relazioni tra sogno, allucinazione e cinema nel primo Novecento si sviluppano all'interno di questo composito crocevia di tradizioni, sperimentazioni, creatività e immaginari. Semplificando, si può dire che tali relazioni avvengano su un livello di interazione almeno duplice:

- 1) Da un lato numerosi film del periodo 1896-1925 tematizzano i sogni e le allucinazioni, anzi, le "realizzano", visualizzando la scena onirico-allucinatoria soggettiva, attraverso modelli rappresentativi inevitabilmente influenzati anche dalla tradizione culturale e dalle conoscenze scientifiche dell'epoca, legate a modelli prefreudiani. (Andriopoulos 2008, Väliäho 2010).
- 2) Dall'altro lato i discorsi culturali, sociali, scientifici del periodo vedono spesso nel cinema una potente e moderna tecnologia "spettrale", capace di proporre allo spettatore un'esperienza percettiva non lontana, almeno per un'analogia di condizioni e di effetti, al sogno, all'allucinazione o all'ipnosi.

Nel primo lato della relazione, il sogno e l'allucinazione sono una costruzione scenica, un prodotto tangibile della rappresentazione cinematografica, e chiamano in causa la storia delle forme, nell'altro lato essi si presentano invece come un *frame* culturale con cui i discorsi sul cinema provano a interpretare l'esperienza

cinematografica stessa, e chiama in causa la storia delle prime teorie sul cinema (Beth Gordon 2001, Violi 2004, Alovio 2013, Berton 2015).

Anche se su questi temi esiste già una buona letteratura, comunque meno ampia di quanto ci si aspetterebbe, è convinzione dei curatori del progetto editoriale che la ricerca su sogno, allucinazione e cinema delle origini possa ancora essere ulteriormente sviluppata su entrambi i lati della relazione, e che questi due lati debbano essere considerati in modo congiunto. Il dossier intende offrire agli studiosi un'occasione per presentare i risultati di ricerche in corso, anche di natura interdisciplinare e intermediale, in un inedito quadro comparativo di dimensioni internazionali, all'interno di un perimetro cronologico che si estende dalle origini del cinema sino agli inizi della sua istituzionalizzazione (dal 1895 ai primi anni Venti).

I contributi proposti potranno iscriversi entro queste possibili prospettive di ricerca, privilegiando preferibilmente gli studi di caso (non si tratta di una lista esaustiva):

TOPICS

1. Esperienza onirico-allucinatoria vs. esperienza cinematografica: le radici storico-epistemologiche di una fortunata analogia teorica
2. Relazioni tra sogno/allucinazione al cinema e le coeve teorie scientifiche.
3. La costruzione della scena cinematografica onirica e/o allucinatoria: modelli rappresentativi e stilistici, analisi comparative
4. Sogno cinematografico/allucinazione cinematografica, punto di vista e racconto
5. Il sogno e l'allucinazione dalla letteratura al cinema: logiche di adattamento
6. La scena onirico-allucinatoria e la guerra
7. La scena onirico-allucinatoria e l'infanzia
8. La scena onirico-allucinatoria e il gender
9. La scena onirico-allucinatoria e la ricezione: il coinvolgimento dei cinque sensi
10. Relazioni tra la scena cinematografica delle origini e l'iconografia del sogno e della visione allucinatoria nella storia dell'arte, nella fotografia e nell'illustrazione popolare
11. Scena onirico-allucinatoria, tradizione magica e religione
12. Relazioni tra la scena onirico-allucinatoria e la presenza del sogno o dell'allucinazione negli spettacoli teatrali e di precinema
13. Il sogno, la "visione", il *daydream*, l'allucinazione nei racconti letterari sul cinema
14. Sogno, allucinazione, cinema e parapsicologia

Le proposte (in italiano, francese o inglese), della lunghezza approssimativa di 250 parole, dovranno essere inviate entro il **30 novembre 2018** ai seguenti indirizzi email:

mireille.berton@unil.ch

silvio.alovisio@unito.it

I saggi della lunghezza approssimativa di 30.000/40.00 battute (note incluse), potranno essere scritti in italiano, francese o inglese.

La comunicazione dell'approvazione della proposta sarà inviata entro il **15 dicembre 2017**.

La scadenza per l'invio del saggio è inderogabilmente il **15 giugno 2018**.

I saggi saranno sottoposti a revisione paritaria a doppio cieco.

Bibliografia selettiva

Silvio Alovisio, *L'occhio sensibile. Cinema e scienze della mente nell'Italia del primo Novecento*, Torino, Kaplan, 2013

Emmanuelle André, *Le choc du sujet. De l'hystérie au cinéma (XIXe-XXe siècle)*, Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2011.

Stefan Andriopoulos, *Possessed : Hypnotic Crimes, Corporate Fiction, and the Invention of Cinema*, Chicago/London, University of Chicago Press, 2008.

Mireille Berton, *Le corps nerveux des spectateurs. Cinéma et sciences du psychisme autour de 1900*, Lausanne, L'Âge d'Homme, 2015.

Elena Dagrada, *The Inner Gaze*, in E. Dagrada, *Between the Eye and the World The Emergence of the Point-of-View Shot*, Bruxelles, Peter Lang, 2014, pp. 189-220.

Ruggero Eugeni, *La relazione d'incanto. Studi su cinema e ipnosi*, Milano, Vita & Pensiero, 2003.

Rae Beth Gordon, *Why the French Love Jerry Lewis: From Cabaret to Early Cinema*, Stanford Cal., Stanford University Press, 2001.

François Jost, *Métaphysique de l'apparition dans le cinéma des premiers temps*, in F. Jost, *Le Temps d'un regard. Du spectateur aux images*, Paris, Klincksieck, 1998.

Lydia Marinelli, *Screening Wish Theories: Dream Psychologies and Early Cinema*, "Science in Context", 19 (1):87-110 (2006).

Pasi Väliäho, *Mapping The Moving Image: Gesture, Thought and Cinema Circa 1900*, Amsterdam, Amsterdam University Press, 2010.

Alessandra Violi, *Il Teatro dei nervi. Fantasma del moderno da Mesmer a Charcot*, Milano, Mondadori, 2004.